

LA LITERATURA

José Luis Pascual, 2º Bachillerato

DE VANGUARDIA

Contenidos de este tema

- # Contexto histórico y cultural
- # Principales movimientos de vanguardia
 - # Definición, características e importancia
 - # Futurismo
 - # Dadaísmo
 - # Expresionismo
 - # Surrealismo
- # La vanguardia hispánica
 - # Antecedentes y características
 - # Ultraísmo
 - # Creacionismo
- # Figura destacada: Ramón Gómez de la Serna

Contexto

Acontecimientos

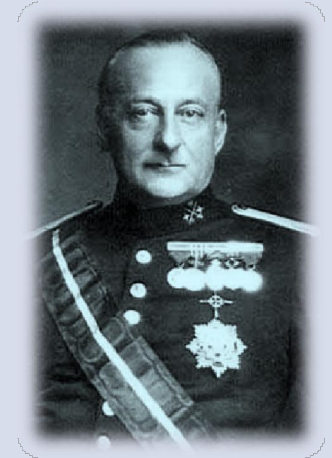
- Revolución rusa (1917)
- 1ª Guerra mundial (1914)
- Crisis de posguerra
- En Italia, Mussolini sube al poder (1922)
- En España, golpe de estado de Primo de Rivera (1923)
- En Rusia, empieza el estalinismo (1924)
- Periodo de prosperidad económica (1925)
- Gran crisis mundial (1929)
- **Crisis de posguerra:** la mala situación y la desconfianza general favorecen la aparición del **comunismo** y del **fascismo**

Consecuencias

- **Sociales:**
- Desánimo de la población
- Desconfianza en las democracias
- Radicalización ideológica de la sociedad
- Aparición de la sociedad de masas, hábitos de consumo y ascenso de la mujer
- **De pensamiento:**
- Intelectuales y artistas reaccionan contra el orden establecido
- Aparecen nuevas ideologías, difundidas con manifiestos
- Avances científicos influyen en el pensamiento y el arte: sociología, teoría de la relatividad, psicoanálisis

Situación española

- Desde el punto de vista bélico, neutralidad ante la guerra mundial, pero conflicto en Marruecos
- La crisis económica y social favorece las ideas autoritarias
- España se mueve entre la Dictadura y la Restauración

¿Qué es la Vanguardia?

Definición Contextualización

- Movimientos artísticos y culturales surgidos a principios del siglo XX en Europa con afán **renovador**, también llamados "*ismos*". Rechazan lo anterior y pretenden un **nuevo lenguaje estético**.
- El término proviene del lenguaje militar, propio de una etapa bélica.
- Su revolución no es sólo artística, sino **ideológica y social** (ruptura de las normas e individualismo)
- Entre las dos guerras mundiales surgen movimientos **fugaces**, muy **creativos**, que fueron el reflejo de una sociedad **cambiante**

Características

- **Rechazo** al arte anterior, especialmente del realismo.
- Afán de **creatividad y originalidad**, innovación.
- Gran interés por la **experimentación**, búsqueda de formas y temas sorprendentes.
- **Irrracionalidad**, atención al subconsciente.
- **Elitismo**, espíritu minoritario.
- **Rebeldía** y provocación.
- Intención **lúdica**, arte por el arte; la creación es un mundo autosuficiente.

Movimientos de Vanguardia

Futurismo

- Fundado por Marinetti (*Manifiesto futurista*, 1909)
- Entusiasmo por el **futuro**, rechazo del pasado
- Atracción por las **máquinas** y la **velocidad**, el dinamismo
- Antisentimentalismo
- **Radicalismo**, gusto por lo violento, que le acercó a los fascismos
- **Técnicas literarias:** destrucción de la sintaxis y la puntuación, uso de elementos ilógicos, disposición visual arbitraria de la escritura

Dadaísmo

- Fundado por Tristan Tzara en 1916, va contra la razón y pretende la **negación** absoluta
- "Dadá" proviene del balbuceo infantil y expresa la burla ante todo, la negación del significado
- Busca la **improvisación**, y los objetos efímeros, en contra el concepto de arte
- Se basan en el puro **azar**, y no en la técnica o la inspiración

Cubismo

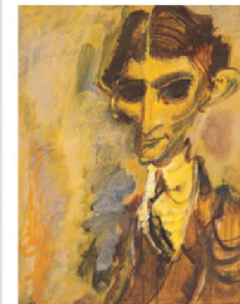
- Teorizado por Guillaume Apollinaire, aunque fue un movimiento esencialmente **pictórico**
- Intenta plasmar la realidad desde distintos puntos de vista simultáneos, y descomponerla en elementos **geométricos**
- En literatura, usa técnicas **pictóricas**, como el **caligrama**

Douces figures ^{portant} ^{de} ^{chères} lèvres fleurie
MIA MAREYE
YETTE et toi MARIE
ANNIE et toi MARIE
où êtes-
vous ô
jeunes filles
MAIS
près d'un
jet d'eau qui
pleure et qui prie
cette colombe s'extasie

Expresionismo

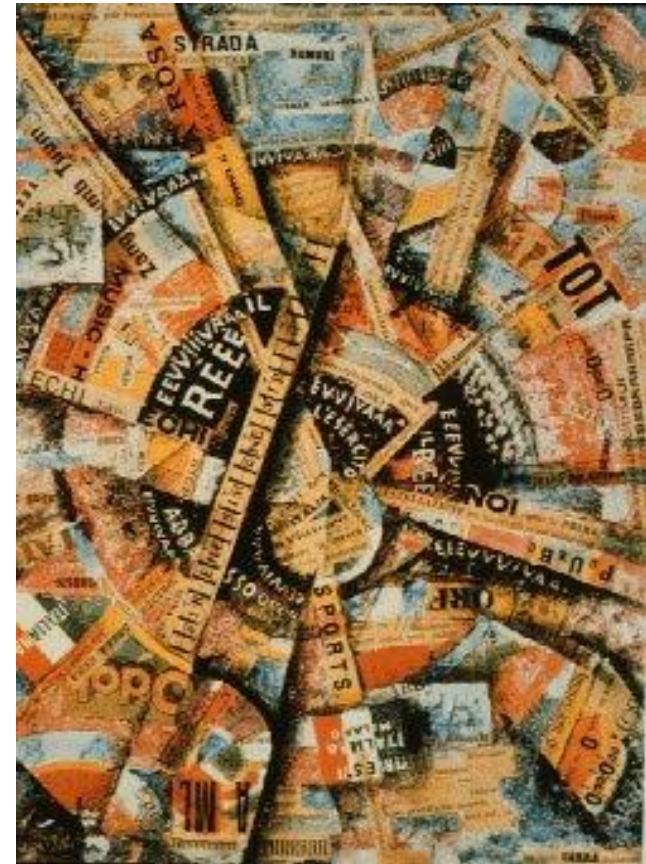
- Surge en Alemania y busca encontrar la realidad **interior**, buceando en los rasgos grotescos o deformes
- Da importancia a la realidad interna. La realidad se expresa desde el artista, que la interpreta **emocionalmente**
- La **agitación** interior pretende influir en el observador
- **Temas:** guerra, angustia, miedo, pérdida de la identidad individual, locura, naturaleza atormentada...

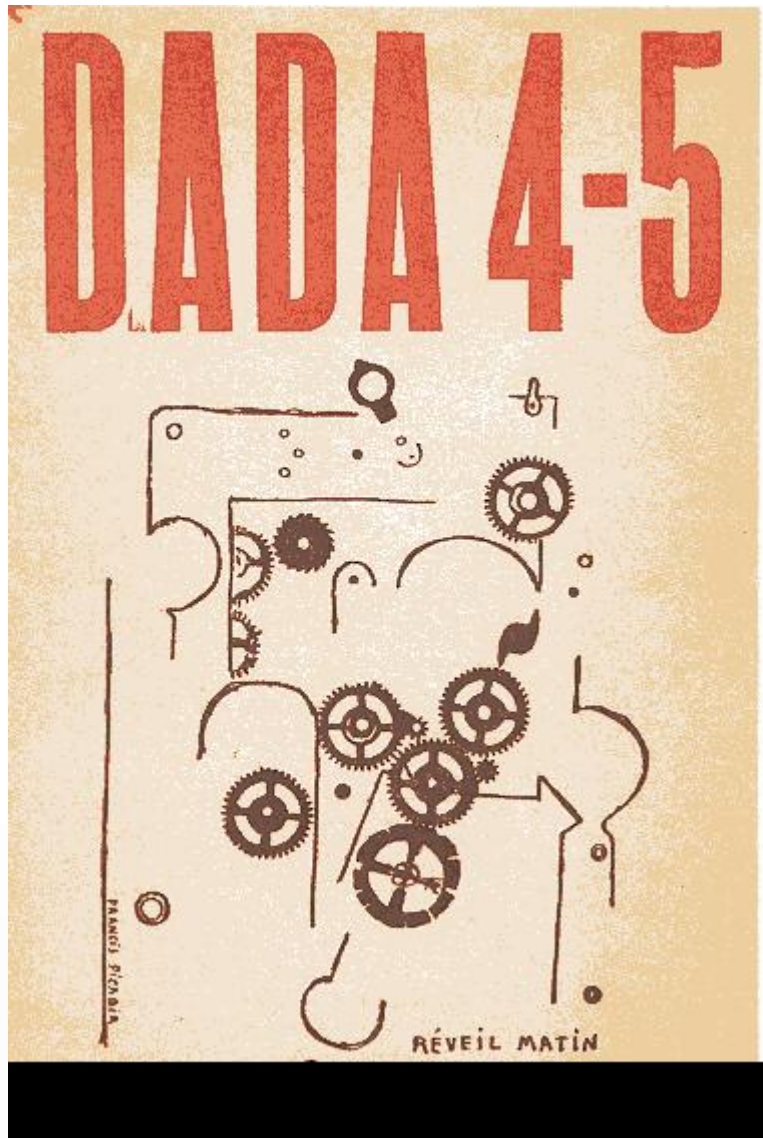
Surrealismo

- Impulsado por André Bréton a partir de 1924, es el "**ismo**" más **influyente** y **duradero**, y se extendió a diversas artes
- Es "**automatismo** psíquico" que pretende reproducir el verdadero funcionamiento del pensamiento. De ahí, su interés por los sueños, el **subconsciente** y lo irracional
- Se apoya en: el dadaísmo y el **psicoanálisis**
- Pretendió ser un movimiento de **transformación** total, no sólo artística
- **Técnicas literarias:** escritura automática (palabras liberadas al subconsciente)/ cadáver exquisito (creación colectiva inconsciente)

Futurismo

Dadaísmo

Cubismo

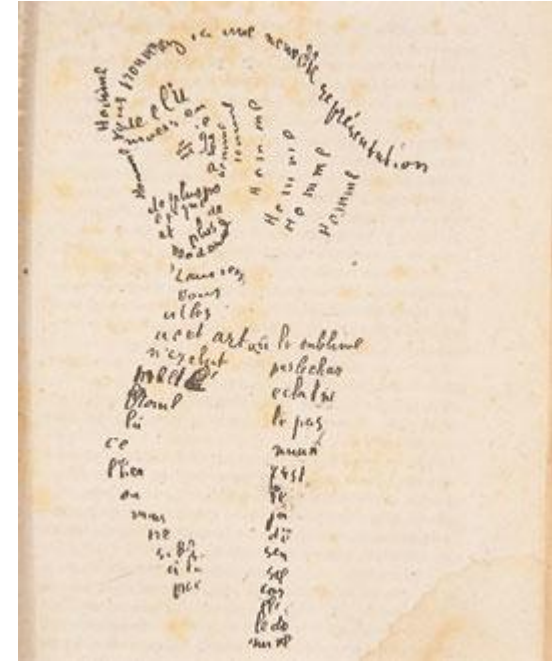

Tu primera
mirada
tu primera
mirada de pasión

Aún la siento clavada
como un puñal dentro del corazón ...

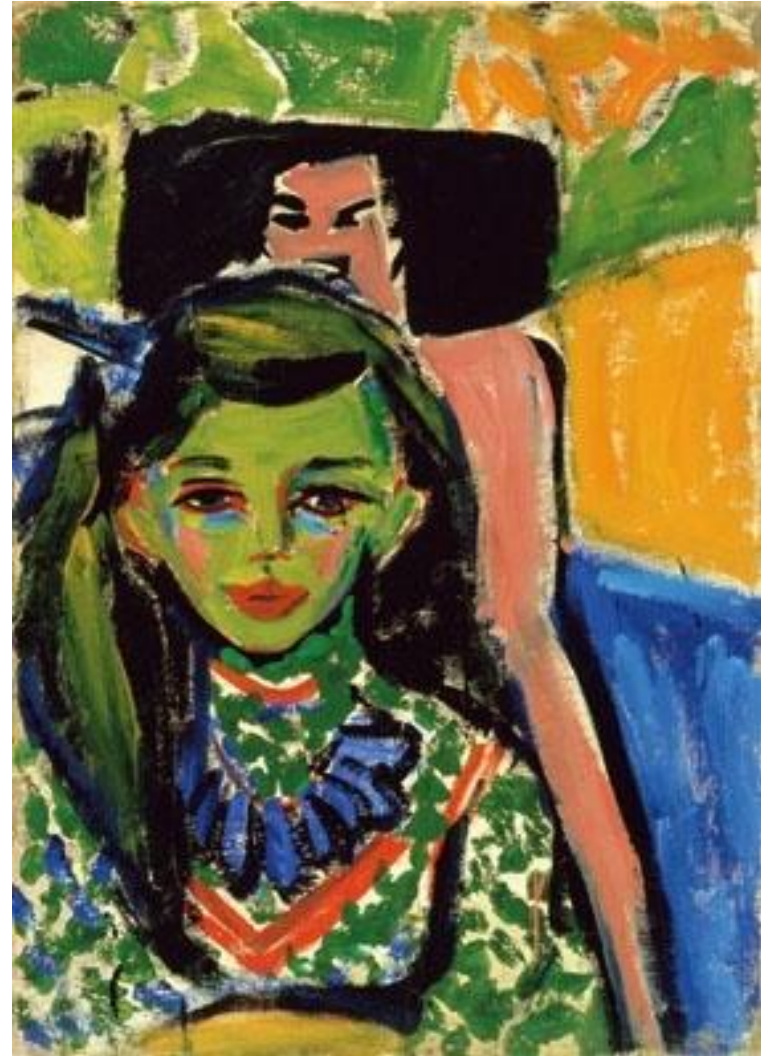
creyendo
que de te
sigo de la
luz. era
una luz
de ósmo
quilo y así
toco vino
por cogerte
y beberla
una noche
boyando
por el
rio se.
ahogo
he.ó

Y hace
mil cien a
ños el incienso
sube en cumbrun
do al cielo perfumado
de nube... Y hace mil
cien años En China
reserva doble pure
real llorando esa
pena en el inma
tal gongos de cu
tal de la lu
na llena!

Expresionismo

Surrealismo

Vanguardias hispánicas

Las vanguardias en español

Introducción

Los movimientos antes vistos tuvieron también influencia en España, gracias a tres figuras fundamentales: Ramón G. de la Serna, Guillermo de Torre y Ortega y Gasset, y a revistas como *Prometeo* o *la Revista de Occidente*

Peculiaridades:

- **Menos** radical que en Europa, más conciencia artística y menos experimentación
- Influencia **selectiva** (los autores toman solo los rasgos que les interesan de las vanguardias europeas)
- Aceptación del **pasado** (concilian la **innovación** con la **tradición**)
- Autores directamente influidos por las vanguardias europeas: Gómez de la Serna, algunos autores del 27 en etapas concretas.

Ultraísmo

- Influido por las vanguardias europeas, pretendía una nueva poética, pero sin un carácter muy definido. Nace en 1918, con la revista *Ultra*. Fue breve y no tuvo grandes líderes, salvo R. Cansinos, Gerardo Diego, Juan Larrea y Guillermo de Torre.

- Características:

- **Mezcla** de diversos "ismos"
- Se limitan a promover la innovación literaria, pero no pretenden cambiar nada de la sociedad
- Ausencia de sentimentalismo, o tratamiento lúdico de ese tema.
- Reducción de la lírica a su elemento fundamental: la **metáfora**.
- Imágenes **chocantes** o ilógicas
- Disposición **tipográfica** novedosa, plástica

Creacionismo

Es el movimiento de vanguardia más original e influyente del mundo hispano, promovido por Vicente Huidobro, autor chileno de enorme creatividad e imaginación, que en su obra *Altazor* intentó un lenguaje poético inventado. Otros autores: Gerardo Diego, Juan Larrea, J. L. Borges .

- Características:

- Pretende crear una **realidad nueva** en los textos "como la naturaleza crea un árbol". El poema debe ser un objeto nuevo y distinto de la realidad, que se comprenda **por sí mismo**.
- El autor es un **dios creador**, que ni imita ni recrea la realidad, sino que la inventa.
- **Nuevo lenguaje poético**, que no tenga nada que ver con la literatura conocida
- Eliminación de signos de puntuación
- **Yuxtaposición** de imágenes sin aparente conexión lógica
- Creación de **neologismos**

Vanguardias hispánicas: textos

Textos de Vicente Huidobro y Gerardo Diego

1914

REFLECTOR.

*La main
tient la nuit
par un fil.*
PIERRE REVERDY.

Paisaje occiduo
de tejido arácheo
Las manos engarfiadas del Ocaso
Exprimen el voltaico corazón

SILENCIO del sol dormido
en la colina vesperal

Quien gesticula mortecinamente
En el bosque dendriforme
de neuronal umbría

LA ARBOLEDA CAMINA
El relente atmosférico

PENUMBRA entumece los fulgores
caquécicos y occisos

**L
U
M
I
N
A
R
I
A
S** **RIBERA DE LAMPADARIOS**
Súbito en el estuario nocturnal
un áura eléctrica
polariza los verticilos
de la rosa luminica

REFLECTOR
que porta en la hélice un avión
El reóforo eréctil trepana

SELENE **EL ENVÉS DE LA NOCHE**
Un vuelo acribillante
de nómadas iones
incendia un

**PLENI
LUNIO**

H
I
L
O

ELECTRICO

Y los cátodos acrobáticos
voltigean en el espacio.
GUILLERMO DE TORRE.

Nubes sobre el surtidor del verano
De noche

Todas las torres de Europa se hablan en
secreto De pronto un ojo se abre
El cuerno de la luna grita
Halalí Halalí
Las torres son clarines colgados
AGOSTO DE 1914

Es la vendimia de las fronteras
Tras el horizonte algo ocurre
En la horca de la aurora son colgadas
todas las ciudades
Las ciudades que humean como pipas

Halalí
Halalí
Pero ésta no es una canción
Los hombres se alejan

GUITARRA

Sobre sus rodillas
Había algunas notas

Una mujer pequeña dormía
Y seis cuerdas cantan

en su vientre

El viento
ha borrado los límites

Y un pájaro

picotea las cuerdas

El silencio Cada cual

cree

se ocultaba vivir
en el fondo del fuera de
armario sí mismo

Cuando el hombre

cesó de tocar

Dos alas temblorosas

cayeron de sus manos.

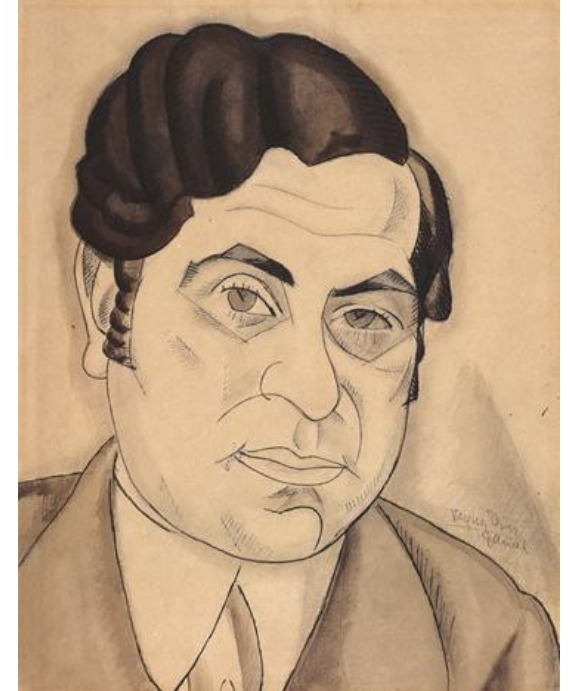
Un caso especial

Ramón Gómez de la Serna (Madrid 1888- Buenos Aires 1963)

Principal **introducción** de las vanguardias en España, fundó la revista *Prometeo* y se caracterizó por su original **personalidad** y una obra muy abundante y variada (teatro, novela, biografía, experimentos). Inventó su propio movimiento, el *ramonismo*.

Su obra se caracteriza por técnicas como la visión **fragmentaria** (crea realidades nuevas a base de "trozos" de la propia realidad), la **cosificación** o la **humanización**, las **asociaciones insólitas** de distintos sentidos y el **humor** e ironía.

Su aportación más novedosa al mundo literario es la **greguería**, una asociación de metáfora + humor, conseguida a través de recursos literarios clásicos (metáfora, sinécdoque, símil, hipérbole, paronomasia...). Son frases breves e ingeniosas que redefinen realidades conocidas.

Para saber más...

- “Las vanguardias literarias del siglo XX”
(proyecto de Javier Aristu)

<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0055-01/portada.html>

- Página dedicada a Ramón Gómez de la Serna, con contenidos y archivos para bajar:

<http://www.ramongomezdelaserna.net/>

- Ramón Gómez de la Serna en Wikipedia:

http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_G%C3%B3mez_de_la_Serna